

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Departamento de História

FLH 0132 - HISTÓRIA DAS RELAÇÕES DE GÊNERO

HISTÓRIA DA ARTE E RELAÇÕES DE GÊNERO

2o Semestre /2016 - Noturno

Profa. Dra. Maria Cristina C. L. Pereira

O objetivo principal deste curso é contribuir para uma mudança de paradigma na disciplina História da Arte, a fim de que as diferenças de gênero e de sexo sejam levadas em consideração não somente como tema, mas como dimensão estruturante de suas práticas e procedimentos. O curso constará de três grandes blocos: no primeiro serão analisadas questões teóricas referentes à historiografia da arte e as relações de gênero, com destaque para a chamada história feminista da arte; no segundo, serão estudadas as diferenças de gênero enquanto representação visual, abordando tanto os cânones como as transgressões; no terceiro, serão abordadas as construções de gênero no mundo da arte por seus diferentes atores (artistas, mercado, museus etc), dando especial atenção às mulheres artistas e à arte feminista, buscando-se corrigir um déficit histórico.

Programa:

1- Teoria e historiografia da arte e relações de gênero

NOCHLIN, Linda. *Por que não houve grandes mulheres artistas?*. São Paulo: Aurora, 2016 (Ensaio 6).

TVARDOVSKAS, Luana S. *Dramatização dos corpos. Arte contemporânea e crítica feminista no Brasil e na Argentina*. São Paulo: Intermeios, 2015, p. 50-72.

ARRUDA, Lina A. *Estratégias desconstrutivas: a crítica feminista da representação*. Dissertação de Mestrado. ECA-USP, 2013, p. 16-54.

MAYAYO, Patricia. "Visiones de la diferencia". In: _____. *Historias de mujeres, historias del arte*. Madrid: Cátedra, 2003, p. 89-136.

Leituras complementares:

SHERIFF, Mary D. "How images got their gender: masculinity and femininity in the visual arts". In: MEADE, Teresa; WIESNER-HANKS, Merry E. (Org.). *A companion to gender history*. London: Blackwell, 2004. p. 146-169.

DUMONT, Fabienne; SOFIO, Séverine. "Esquisse d'une épistémologie de la théorisation féministe en art". *Cahiers du Genre* 43/2, 2007, p. 17-43.

DEVEREAUX, Mary. "Oppressive texts, resisting readers and the gendered spectator: the New Aesthetics". *The Journal of Aesthetics and Art Criticism* 48/4, 1990, p. 337-347.

2- Cânones: nus, alegorias, retratos

DE LA VILLA ARDURA, Rocío. "Crítica de arte desde la perspectiva de género". *Investigaciones Feministas* 4, 2013, p. 10-23.

POLLOCK, Griselda. "About canons and culture wars"; "Differencing: feminism's encounter with the canon". In: _____. *Differencing the canon. Feminist desire and the writing of art's histories*. London/New York: Routledge, 1999, p. 3-21; 22-38.

CRUZ, Angélica Lima Cruz. "O olhar predador: A arte e a violência do olhar". *Revista Crítica de Ciências Sociais* [Online] 89, 2010, p. 71-87.

SALOMON, Nanette. "Making a world of difference: gender, asymmetry, and the greek nude". In: KOLOSKI-OSTROW, Ann Olga; LYONS, Claire L. *Naked truths. Women, sexuality, and gender in classical art and archaeology*. London/New York: Routledge, 1997, p. 197-219.

GARRARD, Mary D. "Artemisia Gentileschi's self-portrait as the allegory of painting". *The Art Bulletin* 62/1, 1980, p. 97-112.

Leituras complementares:

BUCI-GLUCKSMAN, Christine. "Catastrophic utopia: the feminine as allegory of the modern". *Representations* 14, 1986, p. 221-229.

POLLOCK, Griselda. "A tale of three women: seeing in the dark, seeing double, at least, with Manet". In: _____. *Differencing the canon. Feminist desire and the writing of art's histories*. London/New York: Routledge, 1999, p. 247-315.

GARB, Tamar. "Framing femininity in Manet's Portrait of Mlle. E. G.". In: D'SOUZA, Aruna (Ed.). *Self and History. A tribute to Linda Nochlin*. London: Thames and Hudson, 2001, p. 76-89.

MANSFIELD, Elizabeth C. "Women artists and the Zeuxis myth". In: _____. *Too beautiful to picture. Zeuxis, myth, and mimesis*. Minneapolis/London: University of Minnesota Press, 2007, p. 75-102.

TRIVIÑO CABRERA, Laura. "Cómo abordar la enseñanza de la Historia del arte desde una perspectiva de género: el movimiento impresionista como ejemplo". *Dossiers Feministes* 19, 2014, p. 205-220.

PLAZA AZUAJE, Penélope. "Madre armada y niño. Representación de la Mujer Nueva en los murales de la Revolución Sandinista en Nicaragua". *Apuntes* 23/1, 2010, p. 8-19.

3- Transgressões: iconoclastias, ornamentos, heroínas

MACEDO, Ana Gabriela. "Mulheres, arte e poder: uma narrativa de contrapoder?". *Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea* 37, 2011, p. 61-77.

ZAFRA, Remedios. "Arte, feminismo y tecnología. Reflexiones sobre formas creativas y formas de domesticación". *Quaderns de Psicologia* 16/1, 2014, p. 97-109.

NOGUEIRA, Fernanda. "O Movimento de Arte Pornô no Brasil". In: FARKAS, Solange O.; MARTINHO, Teté (Ed.). *Alianças de corpos vulneráveis*. São Paulo: SESC/Associação Cultural Videobrasil, 2016 (Caderno Sesc/Videobrasil 11), p. 18-36.

BROWN, Jeffrey A. "Gender, sexuality, and toughness. The bad girls of action film and comic books". In: _____. *Dangerous curves. Action heroines, gender, fetishism, and popular culture*. Jackson: University of Mississippi Press, 2011, p. 43-62.

Leituras complementares:

MOIROUX, Sophie. "L'image empreinte d'intentions. La « Vénus tailladée ». Considérations sur un acte d'iconoclasme". *Images Re-vues* 2, 2006.

NOCHLIN, Linda. "Pornography as a decorative art: Joyce Kozloff's patterns of desire". In: REILLY, Maura (Ed.). *Women artists. The Linda Nochlin reader*. London: Thames and Hudson, 2015, p. 180-187.

4- Instituições da arte e lugares de poder

MAYAYO, Patricia. "El poder de la mirada". In: _____. *Historias de mujeres, historias del arte*. Madrid: Cátedra, 2003, p. 183-223.

POLLOCK, Griselda. "Modernidade e espaços da feminilidade". In: MACEDO, Ana Gabriela; RAYNER, Francesca (Org.). *Género, cultura visual e performance. Antologia crítica*. Minho: Universidade do Minho/Húmus, 2011, p. 53-67.

MULVEY, Laura. "Prazer visual e cinema narrativo". In: MACEDO, Ana Gabriela; RAYNER, Francesca (Org.). *Género, cultura visual e performance. Antologia crítica*. Minho: Universidade do Minho/Húmus, 2011, p. 121-132.

FONSECA, Rui Pedro. "Carreira, arte feminista e mecenato: uma abordagem à dimensão económica do circuito artístico principal sob uma perspectiva de género". *Sociologia, Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto* 26, 2013, p. 113-137.

BLAS BRUNEL, Susana. "Trabajadoras del arte y economía de cuidados. Una valoración desde la experiencia personal". *Investigaciones Feministas* 4, 2013, p. 39-47.

PRECIADO, Paul B. "Museu, lixo urbano e pornografia". In: FARKAS, Solange O.; MARTINHO, Teté (Ed.). *Alianças de corpos vulneráveis*. São Paulo: SESC/Associação Cultural Videobrasil, 2016 (Caderno Sesc/Videobrasil 11), p. 110-126.

Leituras complementares:

MULVEY, Maura; MAC CABE, Colin. "Images of women, images of sexuality: some films by J. L. Godard". In: MULVEY, Laura. *Visual and other pleasures*. Hampshire/New York: Palgrave, 1989, p. 49-62.

DOYLE, Jennifer. "Fear and loathing in New York. An impolite anecdote about the interface of homophobia and misogyny". In: JONES, Amelia (Ed.). *The feminism and visual culture reader*. London/New York: Routledge, 2003, p. 15-17.

SIMIONI, Ana Paula C. "A difícil arte de expor artistas mulheres". *Cadernos Pagu* 36/1 2011, p. 375-388.

MAYAYO, Patricia. "Después de genealogías feministas. Estrategias feministas de intervención en los museos y tareas pendientes". *Investigaciones Feministas* 4, 2013, p. 25-37.

JÉREZ, Concha. "Caminando entre textos feministas autocensurados. Conferencia-performance de Concha Jerez. El Escorial 1-7-2013". *Investigaciones Feministas* 4, 2013, p. 129-132.

5- Mulheres artistas e arte feminista

SCHAPIRO, Miriam; CHICAGO, Judy. "Female imagery". *Womanspace Journal* 1/3, 1973, p. 11-14 (reimp in: JONES, Amelia (Ed.). *The feminism and visual culture reader*. London/New York: Routledge, 2003, p. 40-43).

GUTIÉRREZ, María Laura. "Entre las intervenciones feministas y el arte de mujeres. Aportes, rupturas y derivas contemporáneas de los cruces entre arte y feminismos". *Asparkia* 27, 2015, p. 65-78.

MAYAYO, Patricia. "En busca de la mujer artista". In: _____. *Historias de mujeres, historias del arte*. Madrid: Cátedra, 2003, p. 21-87.

PHELAN, Peggy. "Survey". In: RECKITT, Helena. *Art and feminism*. London/New York: Phaidon, 2001, p. 14-49.

BRODSKY, Judith K.; OLIN, Ferris. "Stepping out of the beaten path: reassessing the feminist art movement". *Signs* 33/2, 2008, p. 329-342.

MULLIN, Amy. "Feminist art and the political imagination". *Hypatia* 18/4, 2003, p.189-213.

Leituras complementares:

"STEIN, Gertrude". "Guerrilla Girls and Guerrilla Girls BroadBand: inside story". *Art Journal* 70/2, 2011, p. 88-101.

COLLINS, Lisa Gail. "Activists who yearn for art that transforms: parallels in the black arts and feminist art movements in the United States". *Signs* 31/3, 2006, p.717-752.

BOWLES, John P. "'Acting like a man': Adrian Piper's Mythic Being and black feminism in the 1970s". *Signs* 32/3, 2007, p. 621-647.

GERHARD, Jane. "Judy Chicago and the practice of 1970s feminism". *Feminist Studies* 37/3, 2011, p. 591-618.

KLEIN, Jennie. "Goddess: feminist art and spirituality in the 1970s". *Feminist Studies* 35/3, 2009, p. 575-602.

6- Arte gay e lésbica, arte queer

PEREIRA, Maria Cristina C. L.; CARVALHO, Fabricia A. T. "O sexo dos santos: gênero e desigualdade em Pierre e Gilles". *Anais das 3ª e 4ª Jornadas Científicas CMS Waldyr Franco*. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal da Saúde, 2002.

HAMMOND, Harmony. *Lesbian art in America: a contemporary history*. New York: Rizzoli, 2000, p. 7-13.

DOYLE, Jennifer. "Queer wallpaper". In: JONES, Amelia (Ed.). *A companion to contemporary art since 1945*. London/New York, 2006, p. 343-355.

ÁVILA, Eliana de Souza. "'Do high-tech à azteca': descolonização cronoqueer na ciberarte chicana". *Estudos Feministas* 23/1, 2015, p. 191-206.

Leituras complementares:

FRANKLIN, Paul B. "Object choice: Marcel Duchamp's Fountain and the art of Queer Art History". *Oxford Art Journal* 23/1, 2000, p. 25-50.

WEINBERG, Jonathan. "Things are queer". *Art Journal* 55/4, 1996, p. 11-14.

Avaliação:

Discussão em sala a partir da leitura dos textos indicados. Realização de um trabalho individual escrito.

Bibliografia básica (além da citada acima):

ARMSTRONG, Carol; ZEGHER, Catherine de (Ed.). *Women artists at the millennium*. Cambridge, Mass./London: MIT, 2006.

BARRELL, John (Ed.). *Painting and the politics of culture. New essays on British art 1700-1850*. Oxford/New York: Clarendon Press/Oxford University Press, 1992.

BATTERSBY, Christine. *Gender and genius: towards a feminist aesthetics*. London, The Women's Press, 1989.

BERGMAN-CARTON, Janis. *The woman of ideas in French art, 1830-1848*. New Haven/London: Yale University Press, 1995.

BOBO, Jacqueline. *Black women as cultural readers*. New York: Columbia University Press, 1995.

BROUDE, Norma; GARRARD, Mary D. *Feminism and art history: questioning the litany*. New York: Harper and Row, 1982.

- _____. *Reclaiming female agency: feminist art history after postmodernism*. Berkeley: University of California Press, 2005.
- BUTLER, Cornelia; SCHWARTZ, Alexandra (Org.). *Modern women. Women artists at the Museum of Modern Art*. New York: Moma, 2010.
- CARSON, Fiona; PAJACZKOWSKA, Claire (Ed.). *Feminist visual culture*. New York: Routledge, 2001.
- CHADWICK, Whitney. *Women, art and society*. London: Thames and Hudson, 1990.
- CHICAGO, Judy. *Through the flower: my struggle as a woman artist*. New York: Penguin, 1975.
- _____. *The Dinner Party: a symbol of our heritage*. Garden City, NY: Anchor/Doubleday, 1979.
- DEEPWELL, Katy (Ed.). *New feminist art criticism: critical strategies*. Manchester/New York: Manchester University Press, 1995.
- _____. *Women artists and modernism*. Manchester: Manchester University Press, 1998.
- Elles. Mulheres artistas na coleção do Centro Pompidou*. Catálogo. Rio de Janeiro: CCBB, 2013.
- Féminimasculin. Le sexe de l'art*. Exposition au Centre Georges Pompidou, 24 octobre 1995 – 12 février 1996. Paris: Gallimard/Electa/Centre Georges Pompidou, 1995.
- FLORENCE, Penny. *Sexed univesals in contemporary art*. New York: Allworth, 2004.
- FRUEH, Joanna; LANGER, Cassandra L.; RAVEN, Arlene (Ed.). *New feminist criticism: art, identity, action*. New York: Icon, 1994.
- GARRARD, Mary D. *Artemisia Gentileschi. The image of the female hero in Italian baroque art*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989.
- GILCHRIST, Roberta. *Gender and archaeology. Contesting the past*. London/New York: Routledge, 1999.
- GROSENICK, Uta (Ed.). *Mulheres artistas nos séculos XX e XXI*. Colónia: Taschen, 2002.
- HARTIGAN, Lynda R. *Sharing traditions: five black women artists in nineteenth century America*. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, 1985.
- HESS, Thomas B.; BAKER, Elizabeth (Org.). *Art and sexual politics: why have there been no great women artists?* New York: Macmillan, 1971.
- hooks, bell. *Art on my mind: visual politics*. New York: New Press, 1995.
- INNESS, Sherrie A. (Ed.). *Action chicks. New images of tough women in popular culture*. New York: Palgrave Macmillan, 2004.
- JONES, Amelia. *Sexual politics: Judy Chicago's Dinner Part in feminist art history*. Los Angeles: University of California Press, 1996.
- KAMPEN, Natalie Boymel. *Sexuality in ancient art*. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1996.
- _____. et al. *What is a man: changing images of masculinity in late antique art*. Portland, OR: Douglas F. Colley Memorial Art Gallery, 2002.
- KENDALL, Richard; POLLOCK, Griselda (Ed.). *Dealing with Degas: representations of women and the politics of vision*. London: Pandora Books, 1992.
- LIPPARD, Lucy R. *From the center: feminist essays on women's art*. New York: E. P. Dutton, 1976.
- _____. *The pink glass swan: selected feminist essays on art*. New York: New Press, 1995.
- MANCOFF, Debra N. *Danger! Women artists at work*. London/New York: Merrell, 2016.
- MATHEWS, Patricia. *Passionate discontent: creativity, gender and symbolist art*. Chicago/London: University of Chicago Press, 1999.
- McDONALD, Helen. *Erotic ambiguities. The female nude in art*. London/New York: Routledge, 2001.
- MESKIMMON. *Artists' self-portraiture in the twentieth century*. London: Scarlett, 1996.
- _____. *We weren't modern enough: women artists and the limits of German modernism*. London: Tauris, 1999.
- Mulheres artistas: as pioneiras. 1880-1930*. Catálogo. São Paulo: Pinacoteca, 2015.
- NOCHLIN, Linda. *Women, art and power and other essays*. New York: Harper and Row, 1988.
- _____.; HARRIS, Ann Southerland. *Women artists: 1550–1950*. Los Angeles/New York: Los Angeles County Museum of Art and Alfred A Knopf, 1981.
- PEARSALL, Marilyn (Ed.). *Women and values: readings in recent feminist philosophy*. Toronto: Wadsworth Publishing Company, 1999.
- PÉREZ, Laura E. *Chicana art: The politics of spiritual and aesthetic altarities*. Durham: Duke University Press, 2007.
- PERRY, Gillian. *Gender and art*. New Haven, CT: Yale University Press/the Open University, 1999.
- POLLOCK, Griselda; PARKER, Roziska Parker. *Old Mistresses: women, art, and ideology*. New York: Pantheon, 1981.
- _____. *Vision and difference. Femininity, feminism, and histories of art*. London and New York: Routledge, 1989.
- _____. (Ed.). *Generations and geographies in the visual arts: feminist readings*. London: Routledge, 1996.
- _____.; SAURON, Victoria T. (Ed.). *The sacred and the feminine. Imagination and sexual difference*. London/New York: I. B. Tauris, 2007.
- RENDELL, Jane; PENNER, Barbara; BORDER, Iain (Ed.). *Gender space architecture. An interdisciplinary introduction*. London/New York: Routledge, 2003.
- SASLOW, James. *Pictures and passions. A history of homosexuality in the visual arts*. New York: Penguin, 1999.
- SIMIONI, Ana Paula. *Profissão artista: pintoras e escultoras acadêmicas brasileiras*. São Paulo: Edusp, 2008.
- SMITH, Terry (Ed.). *In visible touch. Modernism and masculinity*. Sydney: Power, 1997.